Proyecto de investigación

Análisis morfológico de una muestra de carteles promocionales del Pastojazz 2012-2019

Santiago España Muñoz

Contexto

Durante estos **11** años de música

Alemania, Brasil, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Israel, Malí, Panamá, Suiza

Pasto Jazz Músicas del Mundo

14 Países invitados

71 agrupaciones Interacionales Nacionales Locales

+de **600** artistas

FONDO MIXTO DE CULTURA de Nariño

Pasto Jazz Músicas del Mundo

CIRCUITO DE JAZZ COLOMBIA

- Se realiza desde 2011
- Director Juan Carlos Santacruz
- Jazz/Músicas del mundo
- Difusión/Educación
- Músicos Homenajeados

Músicos homenajeados

2011 – Eduardo "Lalo" Maya (Q.E.P.D): Trompetista originario de Sandoná, protagonista del movimiento del jazz y el funk en Colombia. Lideró proyectos de salsa como el Grupo Maya y de jazz como Mr. Bungle, ademas de su propia banda la Caribbean Big Band.

2012 – Edy Martínez: Pianista, arreglista y compositor. De renombre internacional, ha tocado con grandes figuras como Eddie Palmieri, Ray Barretto, Gato Barbieri, entre otros.

2014 – Luis "Noro" Bastidas: Director, compositor, pianista y arreglista destacado a nivel regional y nacional.

2015 – Yeimy Argotti: Percusionista, director, maestro y gestor. Dirige el Latin Boys Jazz Ensamble, proyecto con el cual educa a jóvenes de la región en las disciplinas de la música afrocaribe. Además hace parte de la agrupación Fabuloso Sexteto Caracha en donde mezcla su maestría sobre la percusión jazzera con los ritmos del sur de Colombia.

2016 – Tico Pierhagen: Nació en Pasto pero ha vivido gran parte de su vida en Holanda. Pianista profesional, ha trabajado con músicos como Richard Smith. Se destaca su proyecto Tico Pierhagen & Aguabajo.

2017 – Javier Martínez Maya: Productor e ingeniero de sonido. Aunque es un músico talentoso, se destaca por dedicarse a la producción de géneros como jazz, salsa, cumbia, trova, entre otros.

2018 – Germán Villarreal: Percusionista, Director de la orquesta Mambo Big Band, nominada a los premios Grammy, así como integrante de orquestas como Guayacán, Jimmy de León, entre otras.

2019 – "Juanito" Benavides: Reconocido clarinetista nariñense, con amplia trayectora musical y un aporte significativo a la región.

2022 – Fabio Ortiz: Artista de la compañia alemana Meinl Percussion y de la compañia colombiana Gama Drustick. Director y fundador de Puerto Colombia Ensamble. Ganador de Latin Grammy con Andrés Cepeda Big Band.

Cartel
- Comunicación
- Convencimiento
- Historia
- Identidad

Jazz
- Origen en Estados Unidos
- Fusión
- Historia y acogida

Cartel del Pastojazz

Fundamentación

Justificación

Reconocimiento de la importancia, capacidades y posibilidades del cartel

Relación con el Pastojazz, su contexto y valor cultural y la oportunidad que presenta

Sustento teórico en autores que han trabajado el análisis morfológico y sintáctico de la imagen

Analisis sustentado que permita comprender el funcionamiento del cartel en este contexto

Proveer un insumo teórico para investigaciones que se enfoquen en el análisis morfológico-sintáctico con un componente contextual cultural

Un insumo metodológico para el análisis de carteles
Aporte desde lo pertinente del diseño gráfico

Problema de investigación

Contexto cultural del género y el festival

Homenaje a músicos regionales

Relación entre lo sonoro y lo visual

Aporte desde el diseño gráfico

Difundir el género y su historia

¿Qué elementos morfologico-sintácticos tiene el cartel promocional del festival Pasto jazz y cómo se relaciona con la cultura?

Objetivo general

Realizar un análisis morfológico del cartel del Pastojazz para encontrar su relación con el fenómeno cultural del jazz entre los años 2012-2019.

Objetivos específicos

1. Confeccionar un modelo de análisis morfológico-sintáctico partiendo del estudio de antecedentes y referentes
2. Recopilar la muestra de carteles del Pasto Jazz y aplicar el modelo de análisis morfológico-sintáctico
3. Realizar un acercamiento a los fenómenos del jazz y el cartel en términos históricos a nivel internacional, nacional y local
4. Realizar un acercamiento teórico al análisis de la imagen
5. Crear piezas informativas que permitan difundir el proceso y resultados del analisis de la muestra de carteles

Metodología

Enfoque y método

Enfoque cualitativo apoyándose en el método histórico-hermenéutico

Proceso iterativo/cíclico

Interpretación

Unidad de análisis

Actores relacionados al Pastojazz.
Muestra de carteles.

- Muestra de 8 carteles
- No se encontró registro del cartel de 2011
- En 2020 no se realizó el festival y en 2021 se hizo virtual
- Los carteles tienen una misma autora: Cristina Aza
- Se crean como parte del proceso de organización del festival en concordancia con lo estipulado por el Fondo Mixto de Cultura y sus profesionales

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Entrevista semiestructurada
Observación entorno del Pastojazz
Observación a través de un instrumento (modelo de análisis)

Entrevistas

Victor Martínez
Gerente Fondo Mixto de Cultura, Organización Pastojazz

Cristina Aza
Diseñadora gráfica, autora de los carteles

Observación

Asistencia al Pastojazz 2022

Colaboración en diseño de piezas de comunicación

Piezas creadas para el festival Pastojazz 2022

Durante estos 11 años de jazz / 14 Países invitados / 71 agrupaciones Interacionales Nacionales Locales / +de 600 artistas

PAÍSES INVITADOS En estos 11 años

ARTISTAS HOMENAJEADOS

PASTO JAZZ ¡Recuerda! SEPTIEMBRE 14, 15 y 16 7:00PM PARQUEO LA 20

MÚSICOS HOMENAJEADOS

Ruta Metodológica

1 Acercamiento al fenómeno
- Orígen/aspectos históricos de los elementos conformantes o implicados
- Acercamiento hermenéutico pero también etnográfico
- Consideraciones sobre el fenómeno(s)

Selección de un aspecto transversal susceptible de ser estudiado desde la disciplina

2 Análisis de la imagen
- Revisión bibliográfica de antecedentes y teórica
- Comparación/interacción entre los autores consultados
- Selección de criterios para confeccionar un modelo

3 Modelo de análisis (aplicación)
{Carteles del Pastojazz}

Ruta Metodológica

1 Acercamiento al fenómeno

Recuento historia del cartel

1866 — 1891 — 1916 — 1920

Cartel anunciando la festividad "Fete de Fleurs" en la localidad de Bagneres de Bouchon un domingo 10 de agosto. Jules Cheret. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Chéret#/media/Archivo:Jules_Chéret-Fete_des_Fleurs.jpg

La Goulue. Henry de Toulouse-Lautrec, 1891. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Moulin_Rouge:_La_Goulue#/media/File:Henri_de_Toulouse-Lautrec_Moulin_Rouge_-_La_Goulue,_1891_-_The_Metropolitan_Museum_of_Art.jpg

Rally 'Round the Flag with United States Marines. Sidney H. Reisenberg, 1916. Fuente: https://www.internationalposter.com/product/rally-round-the-flag-with-united-states-marines/?i=12&c=1c73fb74-54b3-491e-aa5d-24aefae872a9&&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0

Vencer a los blancos con la cuña roja. El Lissitzky, 1920. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/El_Lissitzky#/media/File:Klinom

Apreciaciones sobre el cartel

Origen del cartel en una necesidad de vender o publicitar

Póker-Siempre Póker. Cartel promocionando cerveza Póker. Autor desconocido, 1935. Fuente: Duque López y otros, 2009).

El cartel supera su definición material

(...) si bien la voz española "cartel" hace alusión explícita (...) al uso indiscriminado de un determinado soporte, el Cartel con mayúsculas hace alusión a un medio de comunicación y a un sistema de persuasión, cuyo interés teórico rebasa con creces la mera constatación de las delimitaciones técnicas de sus soportes o sus sistemas de elaboración y de reproducción masivos. (Coronado e Hijón como se citó en Riaño y otros, 2010, pág. 10)

El cartel es capaz de un valor que supera lo económico

Concepción de valor de Jean Baudrillard (Morelos Villegas, 2017)

Valor político, cultural, identitario.

Cobre Chileno. Vicente Larrea, Antonio Larrea, Luiz Albornoz, 1972. Fuente: Vergara-Leyton y otros (2014).

Andrés Caicedo 70 años. Cartel impreso por La Linterna. Zecarrillo, s.f. Fuente: https://lalinternacali.com/producto/andres-caicedo-70-anos-1-2/

Abiti Per Uomo (City). Cartel para Mele & Co. Franz Laskoff, 1901. Fuente: https://www.internationalposter.com/product/e--a-mele--coabiti-per-uomo-city/?i=6&&k=italy&&sw=&bw=&sh=&bh=&m=in&s=&o=0

¡No pasarán!. Biblioteca Nacional de España, 1936. Fuente: https://www.agenciasinc.es/en/view/content/129669/full/1/56899

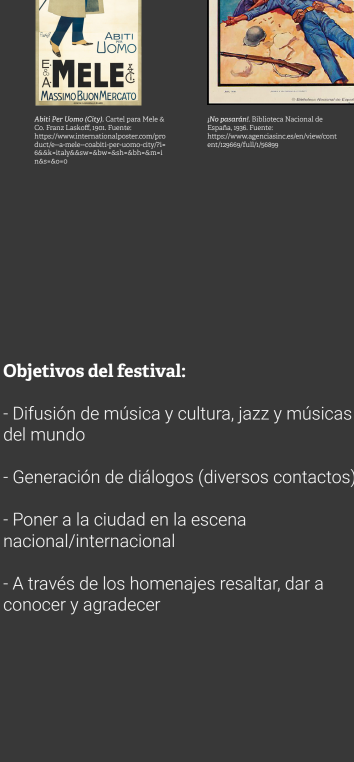
Relevancia del Pastojazz

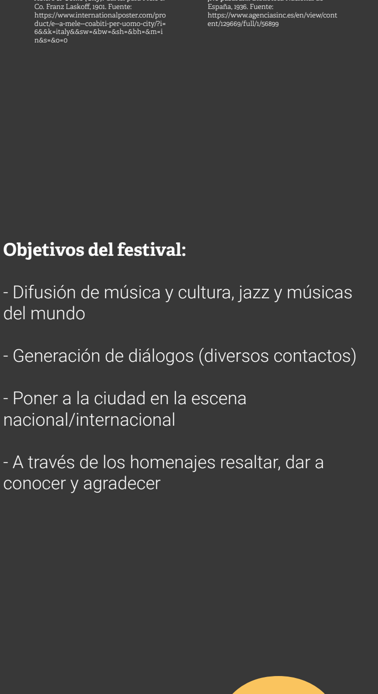

Objetivos del festival:

- Difusión de música y cultura, jazz y músicas del mundo
- Generación de diálogos (diversos contactos)
- Poner a la ciudad en la escena nacional/internacional
- A través de los homenajes resaltar, dar a conocer y agradecer

Análisis de la imagen 2

Revisión de antecedentes

Elementos comunes
- Muestras amplias
- Análisis de variables
- Relación objeto/contexto
- Fichaje
- Justo Villafañe

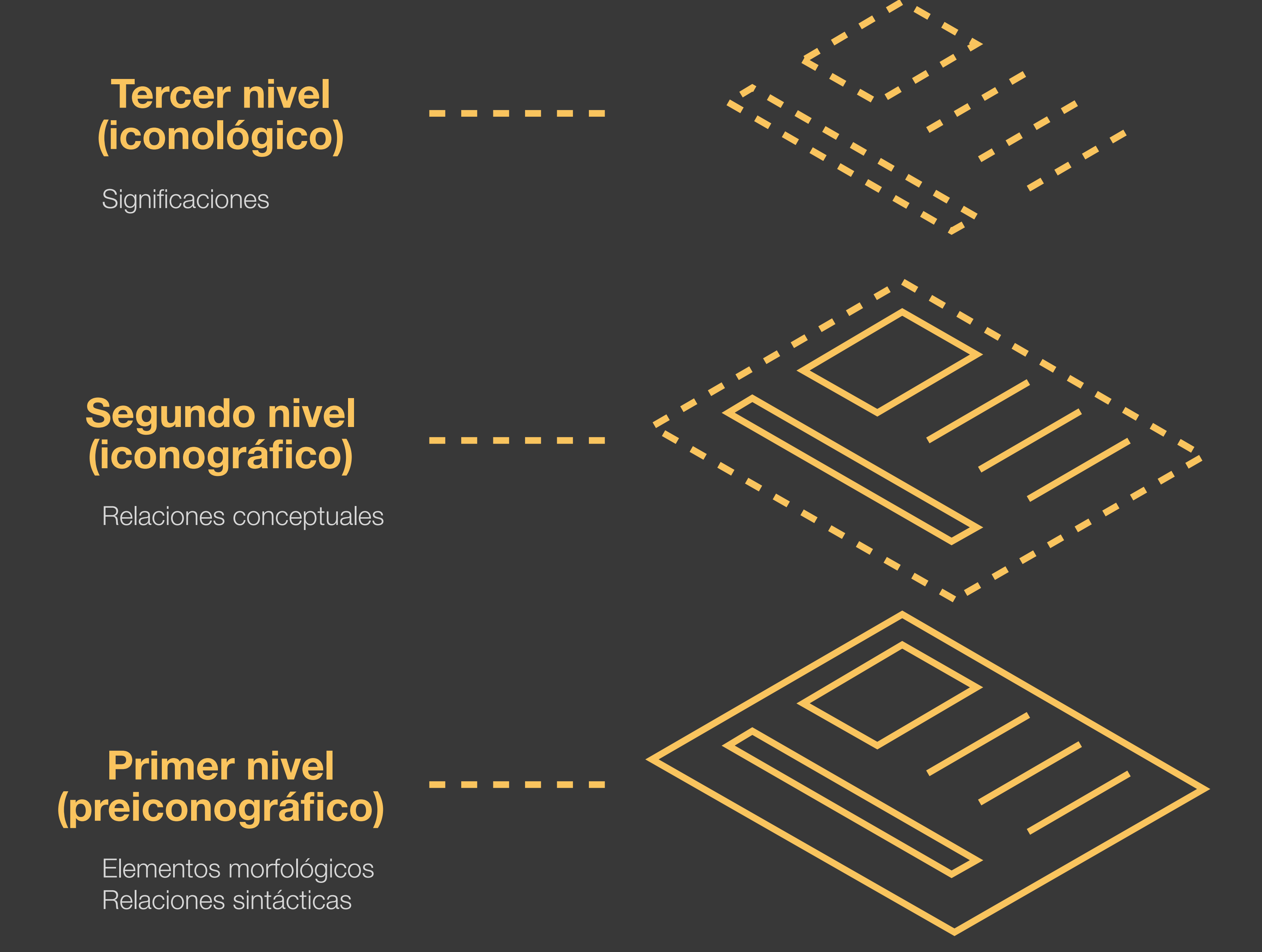
VS

Aspectos identificados por la investigación
- Muestras limitada
- Análisis sintáctico, relaciones compositivas
- Concepción de los elementos como partes que se relacionan dentro de la imagen
- Complejidad de la gráfica (número y disposición de elementos)
- Relación con el material sonoro

3 Modelo de análisis

Matriz de análisis

Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel
• Lectura y caracterización sintáctica de los carteles. Elementos morfológicos Elementos escalares Elementos dinámicos Equilibrio • Elaboración de un repertorio de elementos gráficos y un análisis formal de la composición en términos proporcionados por la Teoría de la Imagen de Justo Villafañe	• Lectura de relaciones conceptuales o principios sintácticos y formales de la composición Yuxtaposición Subordinación Coordinación Recontextualización Unión Sustitución Transformación Ampliación Adición Sustracción Modificación Toque Superposición Intersección Forma/contraforma Repetición	• Lectura del significado en los carteles y búsqueda de unas constantes semióticas Elementos simbólicos Intención

La aplicación del modelo de análisis nos permite llegar a formar un

La caracterización del lenguaje gráfico permite acercarse de manera sistemática al entorno del cartel, conocimiento que luego puede utilizarse para generar propuestas a la necesidad de comunicación del festival

Instrumentos/músicos

Saxofón

4 de 8 carteles

Es una representación tradicional en la gráfica asociada al género del jazz, rastreable al menos desde el cartel del Monterey jazz Festival de 1958

Cartel del Monterey Jazz Festival 1958. Fuente: https://www.gottahaverockandroll.com/1958_Monterey_Jazz_Festival_Original_Program-LOT15448.aspx

Cartel del Montreux Jazz Festival 1967. Fuente: https://www.montreuxjazzshop.com/en/boutique/posters/official-posters/afficheguiseppe-pino-1967/

Cartel del Newport Jazz Festival, 1978. Milton Glaser. Fuente: https://www.galerie123.com/en/original-vintage-poster/55428/newport-jazz-festival-new-york/

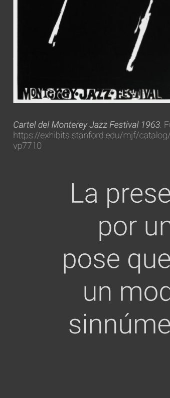
Es probablemente el elemento que más se asocia con el jazz por su característico sonido, la cantidad de músicos prominentes que se han destacado con este instrumento como solista y por la amplia difusión que el género ha alcanzado no solo con el internet sino por la industria musical, el cine y la televisión

Trompeta

5 de 8 carteles

Asociada al género a través de figuras prominentes del jazz como Dizzy Gillespie, Chet Baker y especialmente Miles Davis

Puede datarse su primera aparición en un cartel de jazz en la versión de 1963 del Monterey Jazz Festival

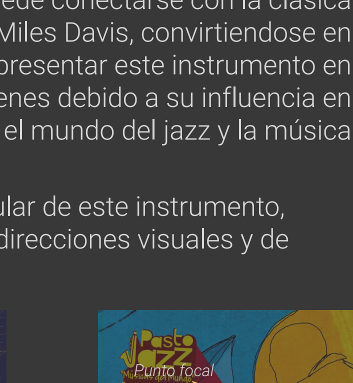
Cartel del Monterey Jazz Festival 1963. Fuente: https://exhibits.stanford.edu/mjf/catalog/wh742vp7710

Miles Davis en su clásica pose. Fuente: https://www.milesdavis.com/gallery/miles-davis-photos/

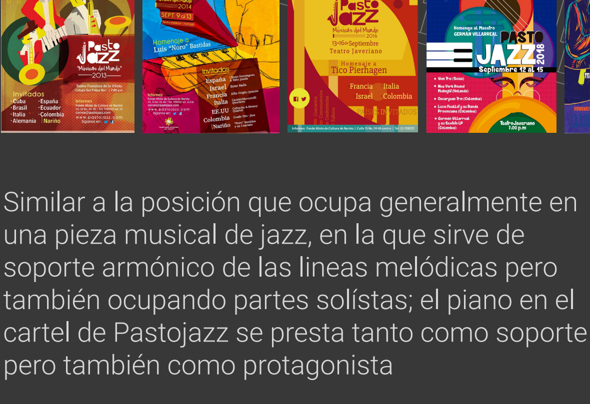
La presentación de este instrumento interpretado por un músico puede conectarse con la clásica pose que adoptaba Miles Davis, convirtiendose en un modelo para representar este instrumento en sinnúmero de imagenes debido a su influencia en el mundo del jazz y la música

Debido a la forma particular de este instrumento, se presta para vehicular direcciones visuales y de lectura

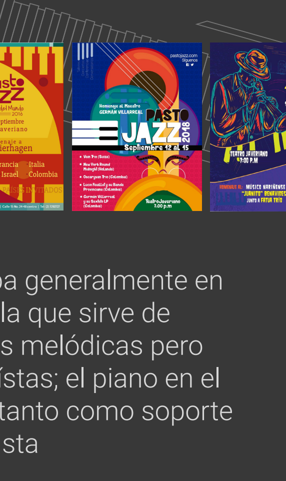
Piano

5 de 8 carteles

Similar a la posición que ocupa generalmente en una pieza musical de jazz, en la que sirve de soporte armónico de las lineas melódicas pero también ocupando partes solístas; el piano en el cartel de Pastojazz se presta tanto como soporte pero también como protagonista

Su forma se presta para los juegos y relaciones de forma/contraforma y de sustracción

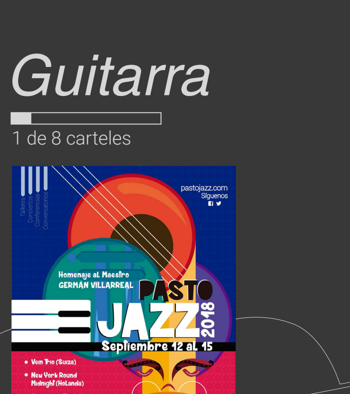

Solo con la forma de las teclas blancas basta para formar las teclas negras a partir de la contraforma y el fondo

La representación de una parte mínima del teclado evoca todo el instrumento

Contrabajo

2 de 8 carteles

Usado en menor medida, ocupa un papel similar al músical como base de la composición

Guitarra

1 de 8 carteles

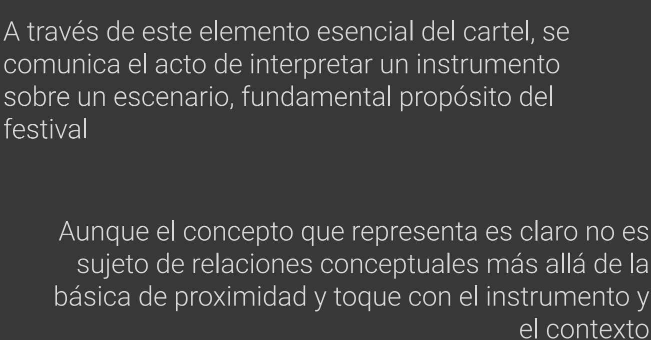
Aunque el uso de la guitarra eléctrica es amplio en el jazz; el cartel de Pastojazz usa una guitarra acústica que se explica por su afinidad temática con aquella versión (2018)

La forma de la guitarra vehicula una dirección visual que desemboca directamente en la dirección de lectura

Músicos

5 de 8 carteles

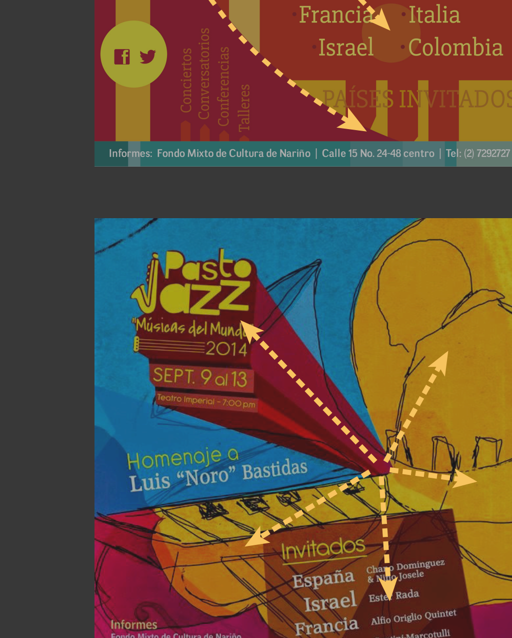
A través de este elemento esencial del cartel, se comunica el acto de interpretar un instrumento sobre un escenario, fundamental propósito del festival

Aunque el concepto que representa es claro no es sujeto de relaciones conceptuales más allá de la básica de proximidad y toque con el instrumento y el contexto

Se destaca la despersonalización del músico puesto que en un solo cartel se representa a una persona concreta, siendo generalmente un músico que podría ser cualquier músico

Ritmo y jerarquía

Dos de los ejemplos más interesantes de cómo se relacionan con el género y se dinamizan el ritmo y el equilibrio en los carteles de Pastojazz

La dirección de lectura que va por el centro del cartel es apoyada por las direcciones visuales conformadas por la forma del centro, soportada en la parte derecha por el ritmo descendente del piano y que, al llegar a la parte inferior se desplaza de derecha a izquierda

Al haber elementos que continuen la lectura en la parte inferior izquierda y donde el rectángulo que ocupa todo el alto del cartel sirve como eje para que la parte izquierda de la forma central devuelva su dirección hjacia el comienzo de la dirección de lectura, formándose un cíclo

La composición de punto de fuga es diferente a la de todos los carteles. Dinamiza la composición y conjuga los distintos sectores en un punto común por el que además pasa la dirección de lectura, sin que se afecte por esta cualidad de fuga

La jerarquía y consecuentemente el peso visual, reflejan aquella de una agrupación de jazz donde el contrabajo es la base, el piano apoya esta base pero también aporta melódicamente y la trompeta se ubica encima en el papel de solista

Representación de la ciudad

Volcán

3 de 8 carteles

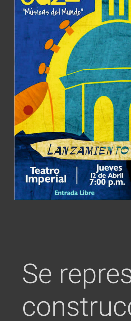

Elemento icónico de la ciudad ampliamente usado para representarla, ocupando una figura de metonimia

Su característica masiva real se corresponde con su representación en los carteles, ocupando un lugar de máxima estabilidad y haciendo uso de colores oscuros cercanos al fondo

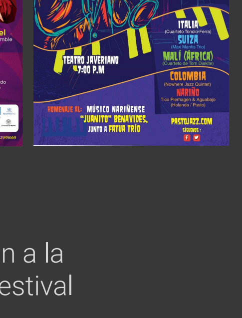
Elementos arquitectónicos

4 de 8 carteles

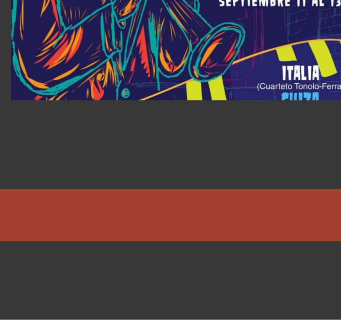

Se representa la ciudad a través de construcciones icónicas que hacen alusión a la ciudad como escenario de la música del festival

La relación con el contexto se mantiene en la proximidad de los músicos como actores con algún elemento de la ciudad como escenario

La relación contextual no se apoya solo en la proximidad sino también en el uso de la línea y el color que conecta a ambos elementos

Relaciones conceptuales

Sustracción

5 de 8 carteles

Un recurso útil que permite evocar la totalidad de un elemento a través de una parte de este y jugar con esta posibilidad de desestructuración y genera mayor diversidad en el lenguaje

La identificación de los elementos no se afecta por la sustraccion, esta permite generar nuevas interacciones entre los elementos gráficos

Se destaca el uso de estos como acompañantes del identificador visual del festival y del año de realización del mismo

Superposición

3 de 8 carteles

El contacto entre dos elementos primando uno sobre el otro. Generalmente se presenta en conjunto con otra relación

Modificación

1 de 8 carteles

La modificación de un elemento endógeno que permite buscar un nuevo concepto o modificar el existente

Lo que sería la boca del saxofón se ha transformado en un sol que envuelve al volcán, existiendo no solo la yuxtaposición sino también la modificación de este elemento en pro de la construcción de este significado

Yuxtaposición

2 de 8 carteles

Una de las relaciones más interesantes en la que dos conceptos interactuan para formar uno nuevo sin que se pierdan sus límites

El saxofón como concepto de música y la catedral como concepto de ciudad interactuan tomando el instrumento el contorno de la edificación y la edificación llenándose de luz que es también el instrumento

Se resulta en la unión de ambos como interacción de la música llenando e iluminando la ciudad durante la duración del festival

La relación conceptual existe gestada desde la interacción sintáctica entre los elementos gráficos. La yuxtaposición en este caso ejemplifica el punto álgido en que lo morfológico posibilita una relación conceptual que termina generando un significado

La forma compuesta central, que puede entenderse como un saxofón visto de frente cuya boca apunta hacia el lector y envuelve al volcán haciendo también las veces de sol

En esta interacción de envolver a la ciudad, la figura como representación de la música se conjuga con el volcán como ciudad formando una unidad sin que se pierdan sus límites individuales

Conclusiones y aportes

Textura

El fenómeno de la **textura** no se limita a un solo sentido, se expande hacia más campos de la percepción.

Desde la teoría se puede proponer un punto de partida para buscar reflejar lo sonoro en lo visual.

Sonora/musical

Táctil

Visual

Elemento melódico 1

Elemento melódico 2

Interacción susceptible de ser interpretada gráficamente

Tipografía

La tipografía como forma del texto y por ende del mensaje verbal es un elemento fundamental del cartel. El uso que de ella ha hecho el cartel de Pastojazz hasta ahora ha sido uno de tipo pragmático que exclusivamente se limita a ser vehículo del mensaje verbal

Cartel para el Dubai Festival of Creativity. David Carson, 2015. Fuente: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Post-Alphabetic-Poster-Deconstructing-a-print-Hvambsahl/e262c9bf365962cf4050743cd6fbe4939d51d762/figure/5

Cartel para el McCoy Tyner Sextet. Niklaus Troxler, 1980. Fuente: www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=75&border=1

El referente de Niklaus Troxler marca un camino para contemplar el uso de la tipografía en un cartel concebido exclusivamente para festivales de jazz. A lo largo de su carrera puede verse un uso tanto legible y temático hasta lo poco legible y experimental

+ legibilidad — - legibilidad

1. Cartel para Tim Berne-Mark Helias. Niklaus Troxler, 1995. Fuente: www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=754&border=1
2. Hans Reichel Guitar Solo. Niklaus Troxler, 1996. Fuente: www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=756&border=1
3. Cartel para Pachora. Niklaus Troxler, 2002. Fuente: www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=214&border=1
4. Jamaaladeen Tacuma's Brotherzone. Niklaus Troxler, 1998. Fuente: www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=840&border=1

Identidad

Las consideraciones sobre el cartel permiten concluir que es posible un cartel que trascienda la necesidad de publicitar y el valor exclusivamente económico. Estos conceptos son aplicables dentro del espacio del Pastojazz con la concepción de un cartel separado del exclusivamente publicitario y cuyo propósito se alinee con los homenajes que realiza el festival a músicos destacados originarios de la región

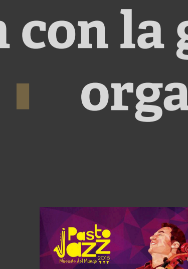
Tribute to Monk. Niklaus Troxler, 1986. Fuente: www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=106&border=1

Ron pa' todo el mundo. Dahecivan, s.f. Fuente: https://lalinternacali.com/producto/ron-pa-todo-el-mundo-salsa-1-2/

Calicalabozo. Dahecivan, s.f. Fuente: https://lalinternacali.com/producto/calicalabozo-1-2/

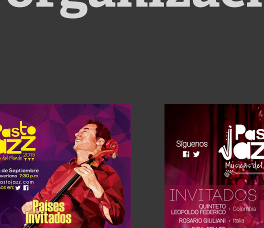
Relación con la gestión y organización

Aunque esta investigación explore el cartel en términos sintácticos, el acercamiento al fenómeno deja en claro un aspecto fundamental y es cómo la organización del festival puede afectar el proceso de creación del cartel en términos negativos

Aplicación de los resultados del análisis a IA

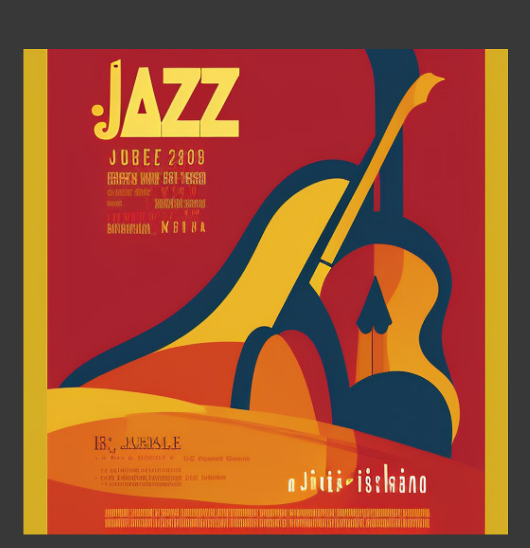
El auge y accesibilidad a modelos de inteligencia artificial para generación de imagen a través de prompts y su influencia sobre campos creativos como el diseño gráfico hace necesario que se piense sobre el posible uso del análisis generado con esta tecnología

Modelo de difusión de texto a imagen Stable Diffusion.
Fuente: https://stablediffusionweb.com/

La generación de una caracterización del lenguaje gráfico de estos carteles no significa una intención de reducción de los mismos a unas palabras, puesto que no se trata de ignorar la complejidad del mismo ni lo fundamental del factor humano y creativo

Se recibió asesoría para el entrenamiento de un modelo basado en los carteles de Pastojazz y el ingreso de prompts basados en el análisis realizado con el propósito exclusivo de comprobar el uso de estos en la generación de imágenes

Este ejercicio demostró tanto las falencias de la IA para entender y generar texto como la dificultad de transmitir en prompts (término muy concreto y preciso) aspectos conceptuales y compositivos que son característicos del lenguaje del cartel del Pastojazz

Representado *vs* Posibilidades

Representado

- La música a través de instrumentos y músicos
- La ciudad a través de elementos geográficos y arquitectónicos
- La ciudad como escenario de la música
- La música tomándose a la ciudad

Posibilidades

- Carteles que se unifiquen al homenaje a músicos en un sentido conmemorativo
- Instrumentos más allá de los convencionales en sintonía con los de los homenajeados
- Persuasión a través del cartel
- Otras representaciones de la ciudad

Proyecto de investigación

Análisis morfológico de una muestra de carteles promocionales del Pastojazz 2012-2019

Santiago España Muñoz